

A black and white photograph of a field. The background is filled with tall, thin grasses. In the middle ground, there are several clumps of shorter, broader-leaved plants. In the foreground, a single, thin, dark stem of a plant grows from the ground, which appears to be sandy or rocky soil. The overall scene is a natural, somewhat desolate landscape.

RUFO CRIADO

HIERBAJOS

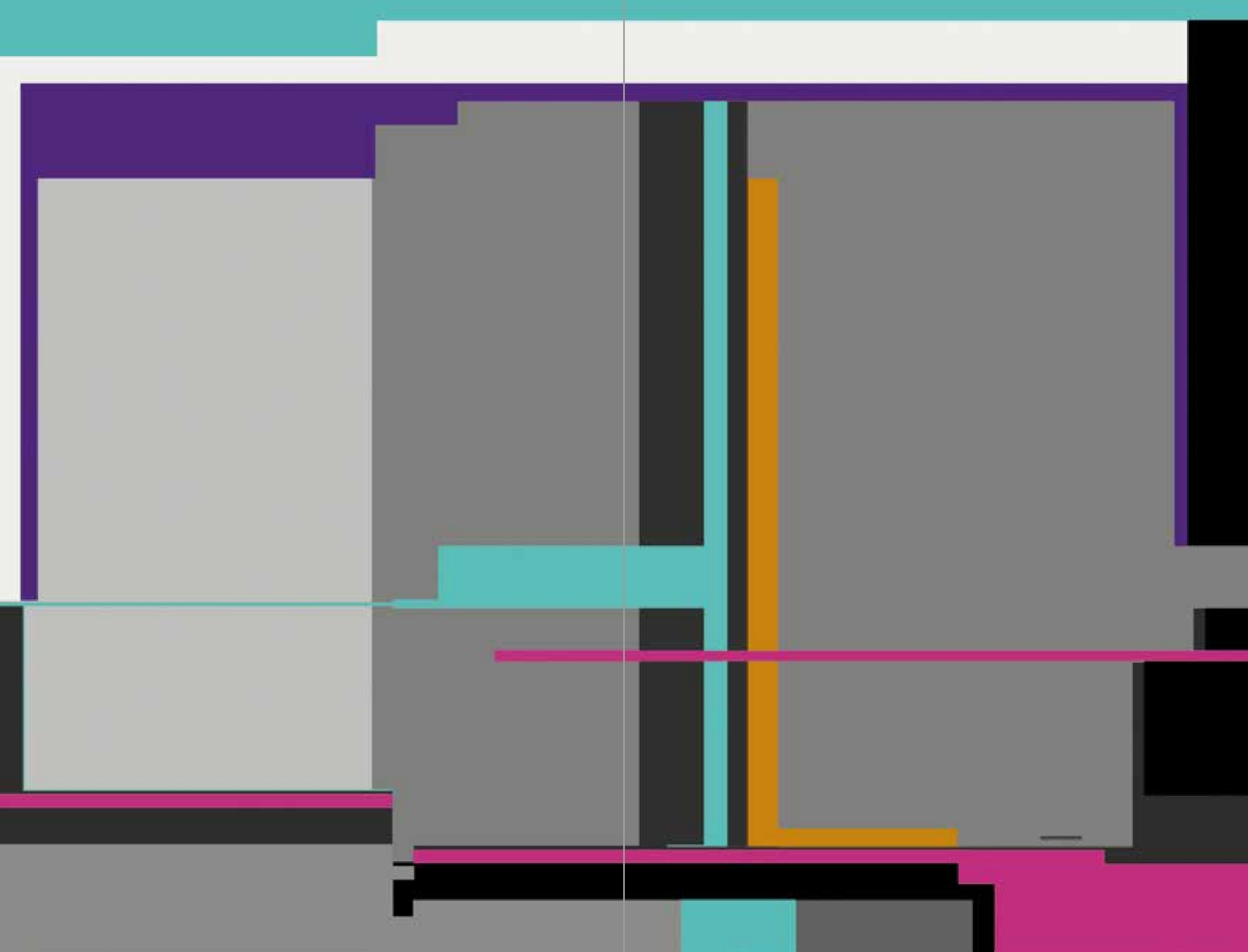
< Paisajes a ras de suelo >

GOBIERNU DEL
PRINCIPAU D'ASTURIAS

MUSEO BARJOLA

Barjola

A black and white photograph of a grassy field. A vertical line runs down the center of the image. The text "RUFO CRIADO" is overlaid on the right side of the image. The field is filled with various types of grasses and low-lying vegetation. The lighting is bright, creating strong shadows and highlights on the plants.

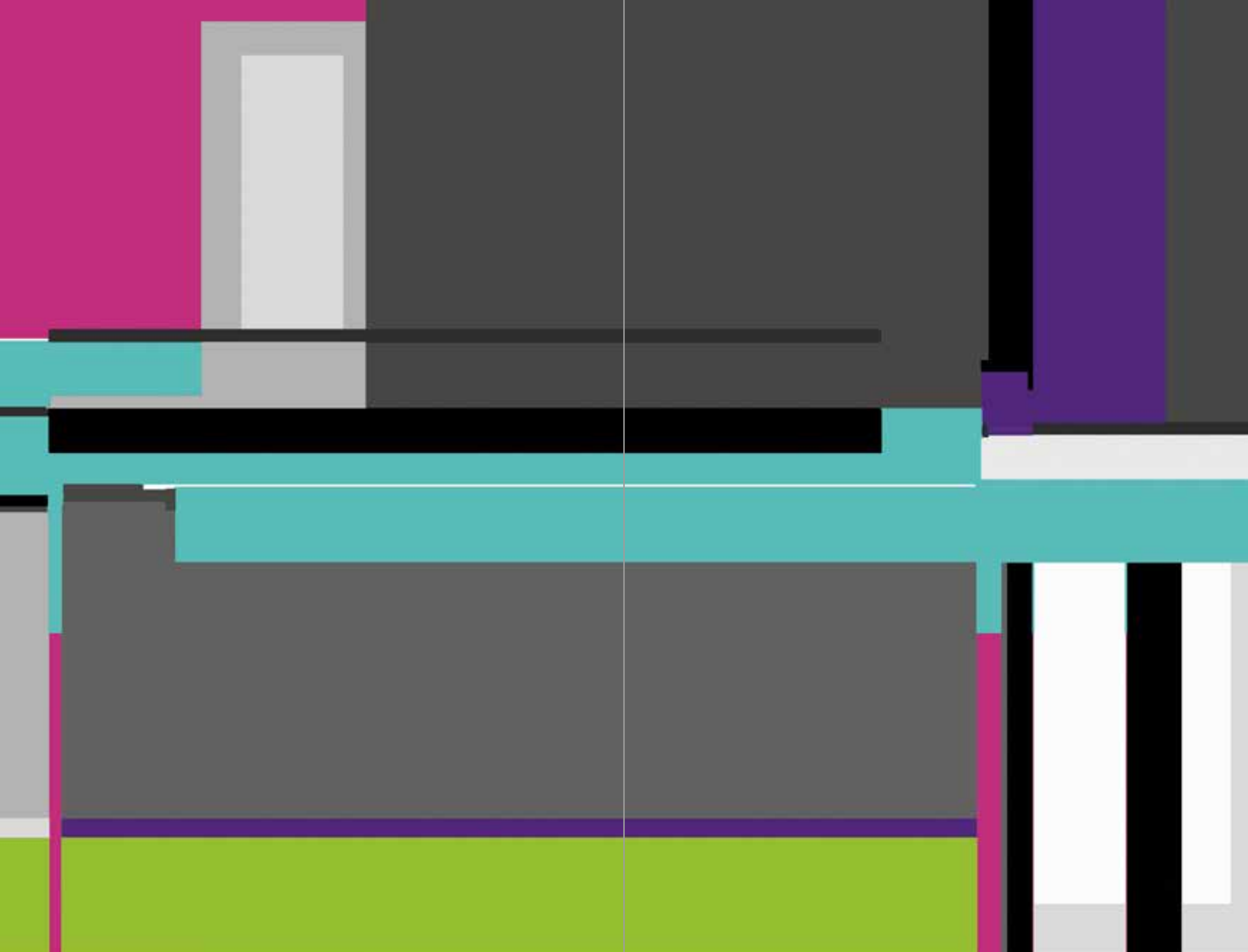
RUFO CRIADO

A black and white photograph of a natural landscape. In the foreground, a tall, thin, spiny cactus stands prominently on the left side. The rest of the field is filled with dense, tall grasses. The ground is uneven, with some rocks visible. The overall scene is a natural, somewhat arid or semi-arid environment.

HIERBAJOS

< Paisajes a ras de suelo >

RUFO CRIADO. GEOMETRÍA SENTIMENTAL

Alicia Murría

Que Rufo Criado titule esta exposición como “Hierbajos. Paisajes a ras de suelo” resulta del todo elocuente. Siempre ha cuidado los títulos, a veces proporcionándoles vuelo como buen lector de poesía y otras, como ahora, buscando ser descriptivo y preciso. También lo es en la escritura con sus textos, y en su elocuencia sin pretensiones, cuando habla de manera sencilla, inteligente y directa de su forma de hacer, de los procesos del pensamiento, de la conceptualización de la obra. En esta ocasión ha introducido la literalidad; habla de lo mínimo, de aquello que, por su apariencia, no tiene importancia, aquello donde la mirada resbala sin detenerse, que se supone prescindible y sin la más mínima trascendencia. Así traduce, una vez más, el microuniverso de Milagros.

Ese pequeño pueblo cerca de Aranda de Duero es el lugar al que se siente anclado, donde tiene su estudio y también una casa con mirador abierto al campo. Paseos, observación, cuadernos de dibujo donde apresar no solo motivos sino experiencias de quien vive el latido leve de los campos, de los ciclos de la naturaleza, de los árboles, los cultivos, los reflejos incesantes de la corriente del río. Y es que es imposible acercarse a su obra sin entender cómo se siente vinculado a la tierra y a ese paisaje que le rodea, que pasea, camina y mira escudriñando sus mínimos detalles, esos hierbajos que aparecen como sin sentido, simplemente por un impulso de vida... Ahí fija la mirada con su cámara, que utiliza también como cuaderno de notas, deteniéndose, como decíamos, en lo que no tiene importancia. Las estaciones y sus cambios, las transformaciones en los colores, las variaciones de la luz, las densidades de la vegetación que las acompañan.

Esquemas destilados a partir de la observación del paisaje, de la tierra, de esos hierbajos, donde el ojo resbala y que protagonizan esas fotografías tuyas que hablan, reflejan, captan, lo que no tiene importancia, lo que no compite con la gran vegetación, los árboles poderosos, los peñascos imponentes, o la geometría de los campos cultivados que se asemejan a tapices verdes y amarillos.

Rufo Criado se define como artista autodidacta. No es extraño ya que pertenece a una generación, la que accedía a su formación en los primeros años 70, que se revelaba contra unos estudios artístico (escuelas y facultades de bellas artes) donde abundaba el tradicionalismo y la caspa. Existían referentes pero había que esforzarse, y no poco, en buscarlos: algunas revistas extranjeras, catálogos de exposiciones relevantes y salir del país para viajar por Europa y EE.UU. Eran las alternativas, si se podía, para estar mínimamente al día.

Así, Rufo Criado fue construyendo un lenguaje, impregnado, como no, de las corrientes de los 80, donde el neoexpresionismo y la transvanguardia se hicieron dominantes. Rescató hace no mucho una revisión de su obra de aquellos años; producción poblada de impulsos gestuales, de una figuración dura que miraba también hacia la historia de la pintura, especialmente al barroco español, con sus vanitas y su compleja –y retórica– interpretación del mundo. Practicó una figuración con motivos de apariencia enloquecida, casi ruda.

Tenía que haber ocurrido. 1983
180 x 244 cm. Museo de Burgos

Pronto se desembarazó de todo aquello, sin arrepentimientos, ojo, para buscar un lenguaje propio y desprendido de “lo que dominaba”. Un despojamiento que le ha ido caracterizando en una evolución de casi cuatro décadas. Rufo Criado ha ido a la búsqueda de una forma de leer el mundo y trasladarlo a sus cuadros donde impera la esencialidad, que se traduce a través de la geometría, de formas esquemáticas protagonizadas y estructuradas a través del color.

Así, del gesto expresionista de sus inicios a una progresiva decantación, pero con diversas exploraciones del espacio, de los soportes, de las técnicas, de los medios tecnológicos, hasta hacer del ordenador y los recursos digitales herramientas fundamentales en sus investigaciones sobre el color y la forma.

En el desarrollo de su lenguaje ha ido absorbiendo diferentes tendencias de la abstracción, desde las puramente normativas donde imperaba la vo-

luntad de objetividad a aquellas otras donde asomaba lo subjetivo. La dimensión constructiva y espacial se funde en una síntesis entre la forma y el color, pensando la representación desde la geometría que le llevará, en los años 90, hacia una estructura constructiva donde sumará elementos objetuales.

Sorprende al analizar su trayecto creativo cómo ha ido integrando aspectos de riesgo. Por ejemplo, la exploración del volumen en su hacer pictórico, fundamentalmente a partir de su experiencia en el colectivo A Ua Crag. El color se adhirió al volumen, sin convertirlo en escultura, introdujo objetos y exploraciones tridimensionales sin dejar de ser, esencialmente, pintor. Un deseo de ir más allá de la superficie y trazar investigaciones espaciales en la tridimensionalidad sin dejar de hacer, esencialmente, pintura.

Lugar (Amaren Beroa). 1990
240 x 670 x 30 cm

Cajas de luz. Galería La Nave. Valencia. 2006

A comienzos de los años 2000 vendría la introducción, por ejemplo, de las cajas de luz, recurso que procedía de la publicidad. Quería que la luz real, como en las vidrieras, formara parte intrínseca de sus piezas. La caja de luz, del mismo modo que los recursos formales de carácter industrial, amplificaban su lenguaje. Se trataba, entre otros aspectos, de introducir recursos extra-pictóricos y nuevas posibilidades en el ámbito del color/luz. Poco más tarde o, casi, en paralelo comenzó su investigación con las herramientas digitales.

Seducido por otras culturas y por expresiones plásticas del pasado ha buceado en los lenguajes de lo ornamental, las derivas y los juegos geométricos: cenefas de los mosaicos romanos o bizantinos, estructuras de las bóvedas de las mezquitas de Estambul, o de Marruecos, el cercano mu-

déjar. Como constante la ausencia de referencias a la presencia humana, pero sí a sus creaciones más estilizadas y ausentes de narración. “Relatos silenciosos” se diría, e ideas decantados al extremo.

Y junto a la atracción por el pasado asoma la presencia de la ciudad, los ecos de neones y su repertorio de luces seductoras, de los lenguajes publicitarios, de la señalética urbana en su esencialidad. La esquematización

Estambul Nº 1. 2012
Impresión digital. 45 x 33 cm

Lyon. 2015. Archivo personal

de su lenguaje tanto alude a una semiótica de las sociedades industrializadas como al ámbito de la naturaleza, por más que esta sea ya una alteración, un reflejo del hacer humano.

Aquellas fotografías que al principio cumplieron el papel de cuaderno de ideas y anotaciones, progresivamente se han integrado en su pintura. También sus ejercicios con papeles de colores recortados que combina físicamente o mediante el ordenador. Como en un juego de ilusionista, lo real se suma a las geometrías de colores intensos. El *dibond* se convierte en la superficie donde las herramientas digitales conjugar imágenes compuestas: círculos sobre cuadrados. Estas piezas inician el recorrido de la exposición en la capilla del Museo Barjola.

Un poco más allá nos recibe un vídeo, medio que ha transitado en los últimos años, donde aparece ese deambular por los campos. La cámara capta el paso lento, la mirada atenta se funde con una composición musical conmovedora de chelo y electrónica para trasladarnos al lugar físico y sus sen-

saciones, pura sensualidad. El blanco y negro de los matojos, o que apenas aporta colores leves como de hierbas secas, convive con las estructuras verticales y horizontales donde aparecen verdes pistacho o azules como de flores o mares y una densa gama de grises, a veces metalizados. Su destacada presencia ahora quizá señala cierta dosis de melancolía, señala el pintor.

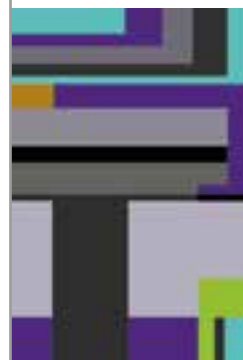
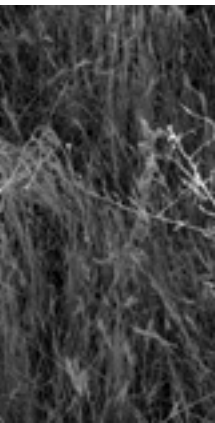
Las imágenes filmadas también nos muestran amontonamientos de piedras; algunas, quizá, líneas que han delimitado cultivos, otras veces marcas de senderos. Por momentos aparece el color pajizo del monte seco o arbustos de cierta altura que parecen resistirse al secano que no los deja convertirse en árboles de cierto fuste. Paisaje castellano donde conviven pedregales y una vegetación que aspira a más cuando llega la lluvia y se reverdece. Barbechos, a veces algunas flores amarillas, mínimas y humildes, que iluminan la imagen.

Más adelante dos piezas que titula “Quitamiedos”. Allí la imagen del campo, de la vereda y la carretera incluye esas barras metálicas que se supone indican y protegen al conductor, y que el artista introduce para estructurar la imagen, una horizontal dominante.

Aparecen en el piso superior sus cuadros puramente geométricos, verticales y horizontales de nuevo organizando la superficie, sea esta un *dibond* o una tela. Se repiten los colores: azul intenso, negro, blanco, gamas de grises, a veces metalizados donde aparece el rastro del pincel, el gesto de la mano y, como contrapunto, un tono magenta que pareciera querer irritar la retina. Me desconcertaba el origen de ese giro cromático hasta que, al salir del estudio, vi unas flores –jacintos creo– de aquel color y que parecían una pequeña anomalía en la tierra reseca de marzo.

Un aspecto relevante en esta exposición es el diálogo que Rufo Criado establece con el espacio. Nunca reta al lugar que le acoge, al contrario, su experiencia en este terreno le lleva a un diálogo donde se impone el respeto a la arquitectura, mucho más si como en este caso es una capilla desacralizada que cuenta con poderosos elementos de un barroco sobrio, como esas imponentes hornacinas. No cabe ahí más que ser respetuoso sin achicarse. Coloca junto a ellas unos tondos discretos, en vinilos, con fotografías de matojos que contornea de colores intensos.

Más allá una gran lona (400 x 285 cm) que flota en el muro como una cortina. Contorneada de naranja, morados y fuxia encierra esas verticales y horizontales a base de grises, verdes y amarillos que reverberan. Pero quizá lo que más llama la atención es ese enérgico despliegue que realiza en el suelo de la capilla. ¿Por qué no, si toda superficie es apta para formar parte del diálogo que el pintor establece con el lugar? Ahora encontramos una secuencia fotográfica, "Paisajes a ras de suelo", que se alternan con pinturas geométricas. Como si R.C. adoptara el papel de un malabarista que lanza al aire objetos/ideas para que se posen en el suelo con un orden interior que sólo las piezas conocen. Ese es el truco del artista que a veces se convierte en prestidigitador para atraparnos.

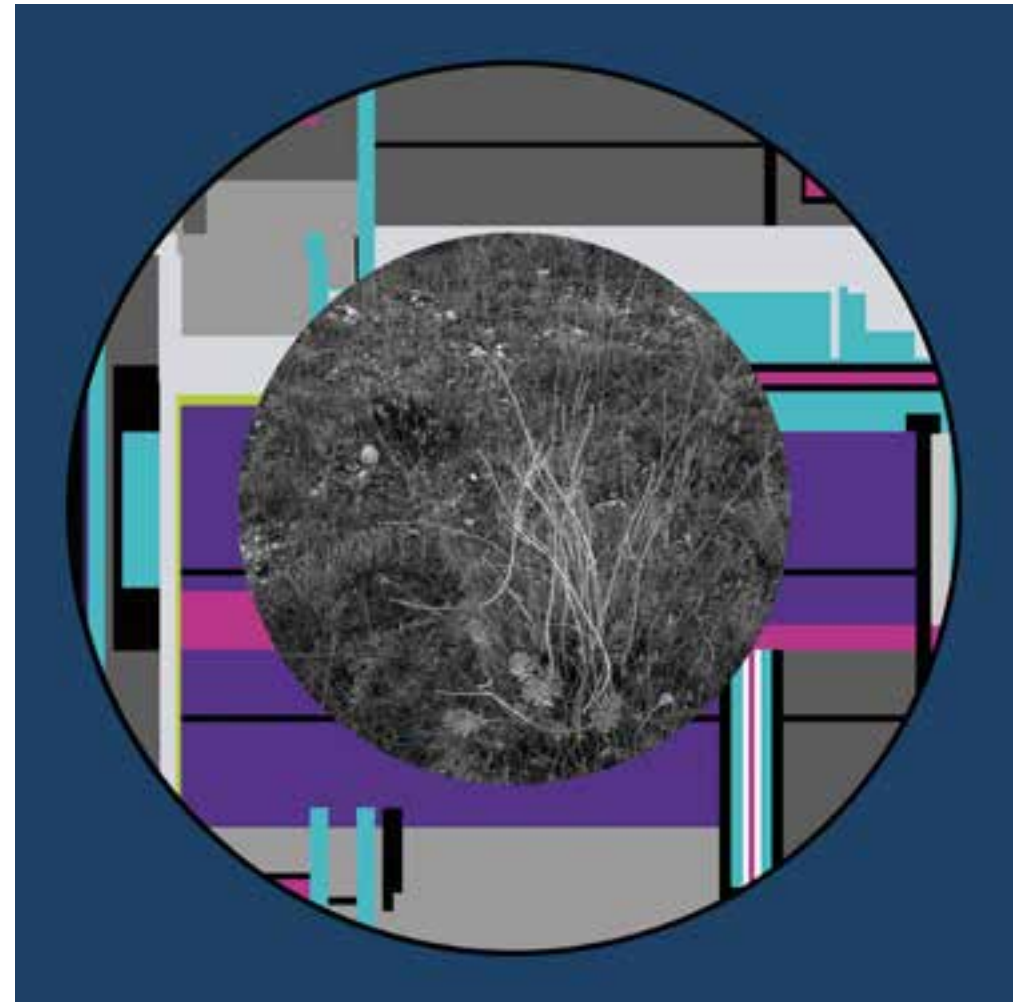
RUFO CRIADO
HIERBAJOS

> Paisajes a ras de suelo >

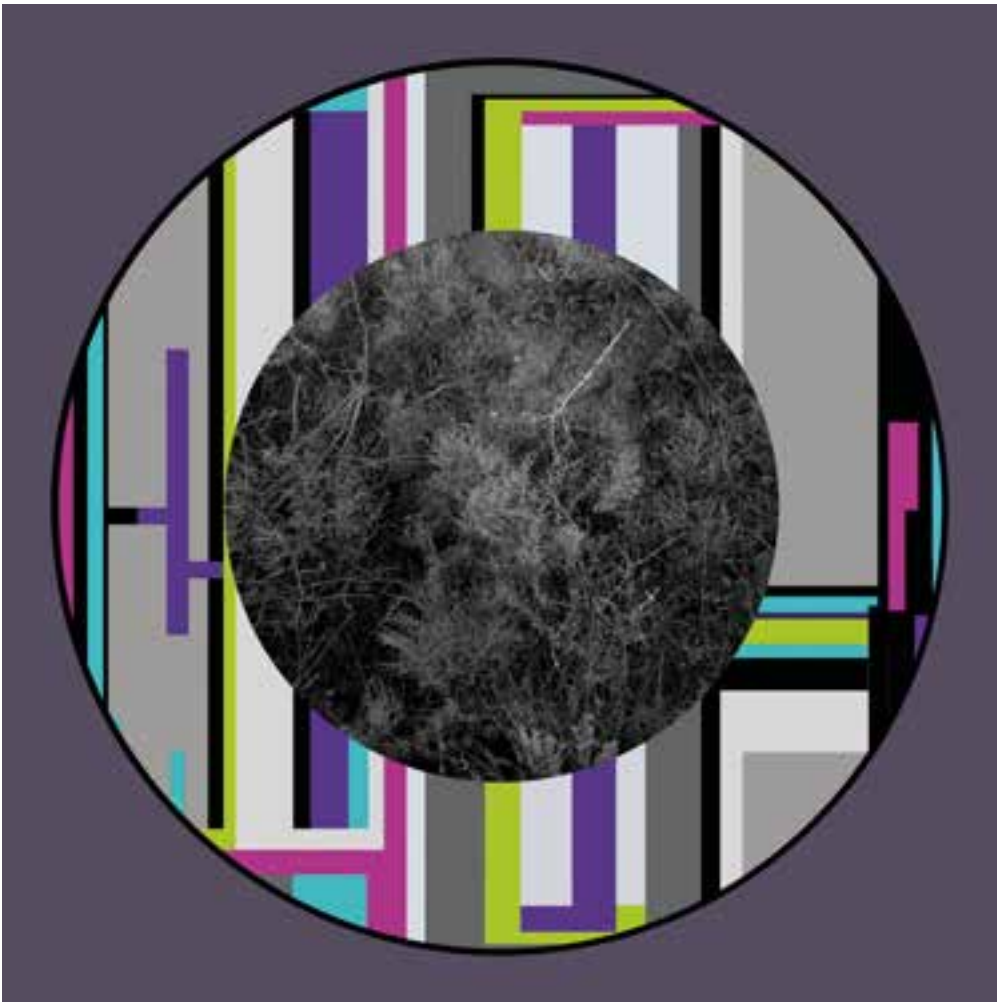
Hierbajos Nº 2. 2023

Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond
90x90 cm. Edición 1/3

Hierbajos Nº 1. 2023

Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond
90x90 cm. Edición 1/3

Hierbajos Nº 3. 2023

Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond
90x90 cm. Edición 1/3

Hierbajos Nº 4. 2023

Impresión sobre vinilo adhesivado a Dibond
90x90 cm. Edición 1/3

WUFO CREADO
HIERBAJOS

Paseo de los Reyes de Madrid

Desde hace años trato de desarrollar a través de mis obras una experiencia visual cercana a la idea del paisaje construido. Nada nuevo, porque desde hace siglos el paisaje como fragmento extraído de la naturaleza aparece con frecuencia en oriente y occidente.

En otoño de 2020 y 2021 –meses de una austeridad cromática casi monacal–, fui documentando a través de fotografías la presencia de esa vegetación a ras de suelo que crece en mi entorno, una variedad increíble de plantas –de una silenciosa sobriedad y belleza–, que me acompañan en los paseos diarios en torno al estudio.

Hierbajos, la propuesta que planteo para el espacio de la capilla del Museo Barjola se asemeja a una puesta en escena donde se concentran las continuas miradas hacia ese territorio. Esos documentos fotográficos que realizo periódicamente se traducen en composiciones geométricas que elaboro como respuesta y contrapunto a las sensaciones visuales que me transmiten, y que conforman esos *paisajes* que se articulan visualmente en el recorrido por los diferentes espacios de la capilla.

Rufo Criado.
Mayo de 2023

A ras de suelo N° 9. 2023
Acrílico sobre lienzo. 90 x 60 x 4 cm

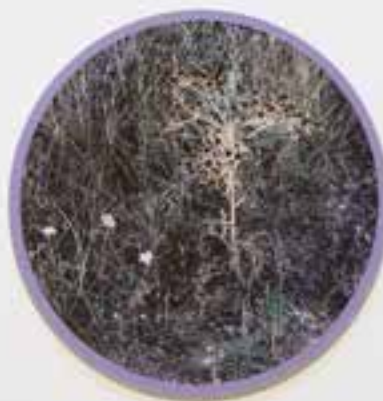

A ras de suelo N° 10. 2023
Acrílico sobre lienzo. 90 x 60 x 4 cm

Hierbajos N° 5 (quitamiedos 1). 2023
Hierbajos N° 6 (quitamiedos 2). 2023
Hierbajos N° 7 (quitamiedos 3). 2023
Impresión sobre vinilo adhesivado a aluminio.
75 x 40 cm cada una

Hierbajos Nº 15 (tondo). 2023
Hierbajos Nº 12 (tondo). 2023
Hierbajos Nº 14 (tondo). 2023
Impresión sobre vinilo adhesivado a aluminio
50 cm diámetro cada una

Hierbajos N° 11 (tondo). 2023
Hierbajos N° 9 (tondo). 2023
Hierbajos N° 8 (tondo). 2023
Impresión sobre vinilo adhesivado a aluminio
50 cm diámetro cada una

A ras de suelo Nº 11. 2023

Acrílico sobre impresión en lona frontlit + herrajes sujeción. 400 x 285 x 15 cm

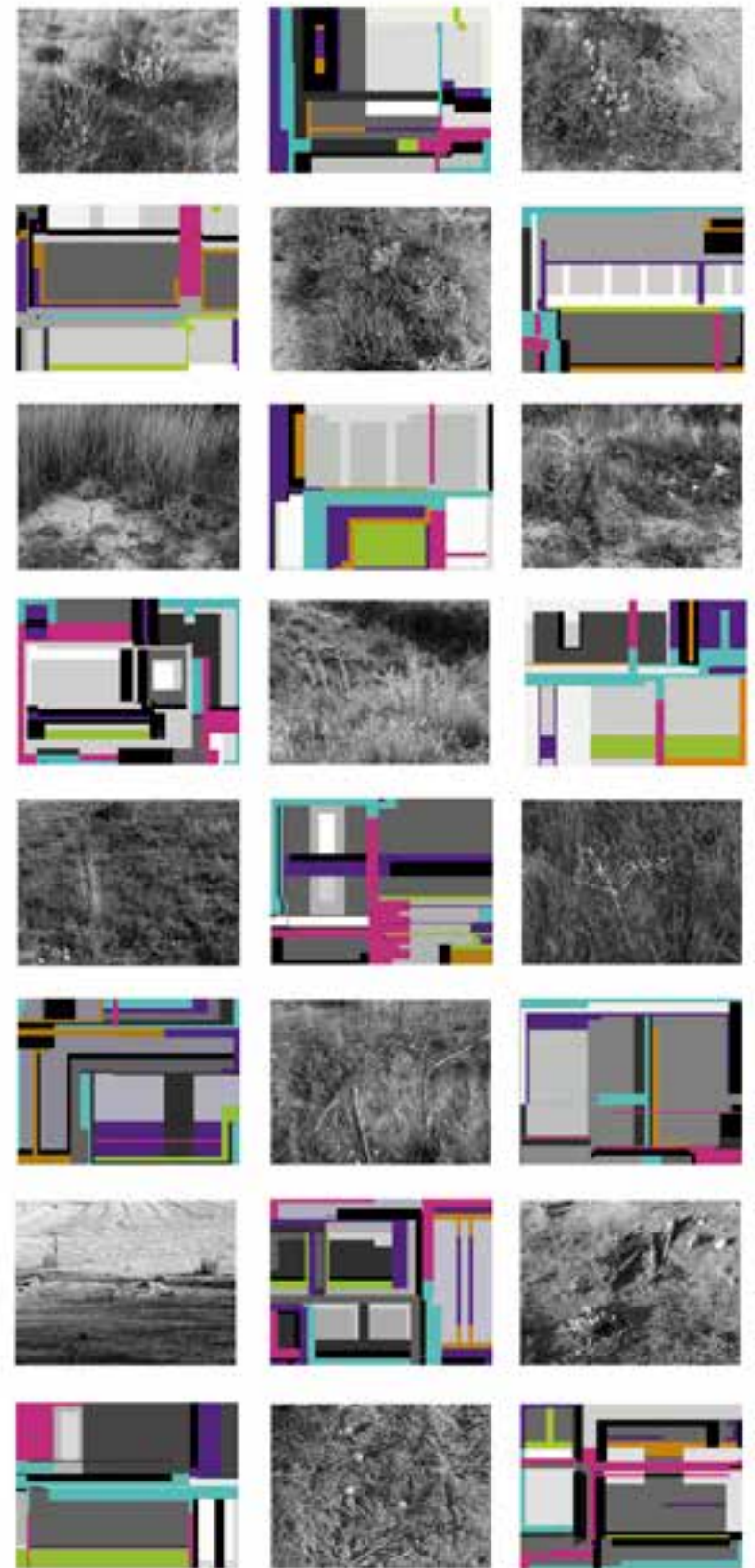

Hierbajos. Recorrido. 2023

24 impresiones sobre vinilo adhesivados a aluminio

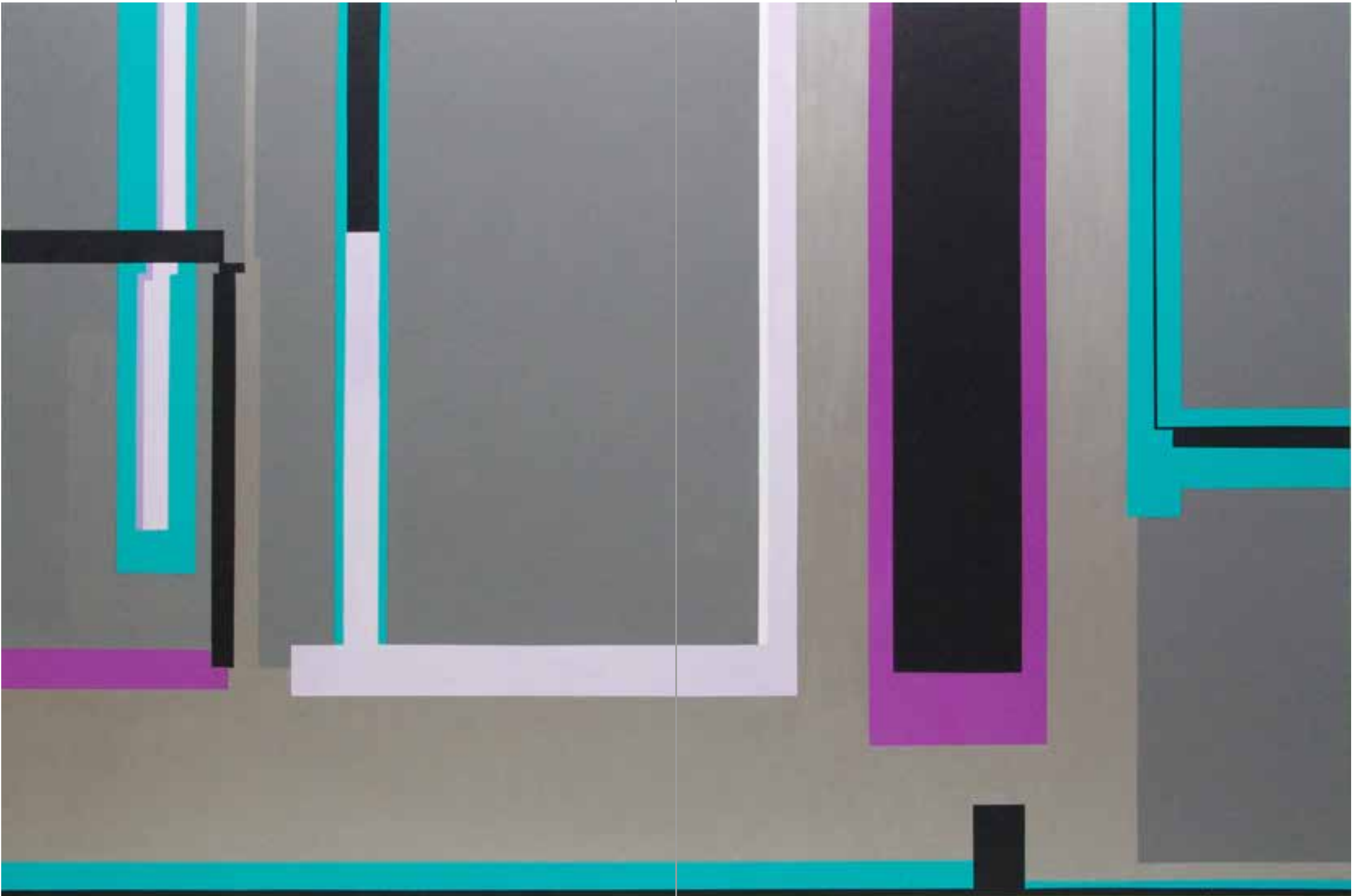
45 x 60 cm cada una

Conjunto: medidas variables

A ras de suelo N° 1. 2022
Acrílico sobre lienzo. 160 x 240 x 5 cm

Hierbajos. 2020/2023

Vídeo. Soporte T.V.

Edición 1/5. Duración 12 minutos

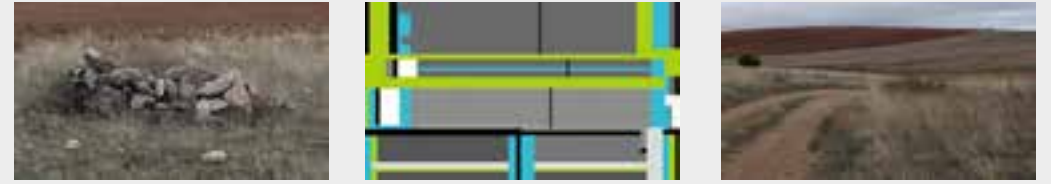
Música: *Elegía (Elegy)* de Edson Zampronha

Chelo: Elisa Tejedor / Electrónica: Edson Zampronha

<https://bit.ly/Elegy>

RUFO CRIADO

Nacido en Aranda de Duero en 1952, Rufo Criado es un artista de formación autodidacta.

Miembro fundador, en 1985, de A UA CRAG Colectivo de Acción Artística y Espacio Alternativo, del que formó parte hasta 1994, realizando en este intervalo múltiples proyectos nacionales e internacionales de grupo en España, Francia, Alemania y Holanda. Este período supone una importante evolución de su obra, sobre todo a través de las propuestas elaboradas “in situ” que le empujan a desarrollos secuenciales y a la incorporación de las tres dimensiones en muchos de sus trabajos.

A partir de los años noventa las obras de Rufo Criado comienzan a definirse mediante una mayor racionalidad y una progresiva objetualización de los planteamientos pictóricos. Se estructuran mediante desarrollos secuenciales, teniendo como motivación principal la traducción de las sensaciones de la naturaleza, a la búsqueda de una nueva forma de interpretarla. Las exposiciones de carácter institucional “Paisajes de la racionalidad. 1990-2000” -realizada el año 2001 en la Sala Amós Salvador de Logroño-, unida a “Cristal metálico (Púrpura)” –exposición itinerante organizada por la Junta de Castilla y León–, conforman una síntesis de los trabajos elaborados en esa dirección durante una década.

En 1994 comienza a trabajar con la Galería AELE-Evelyn Botella de Madrid con la que realizó varias exposiciones individuales, además de participar en varias ediciones de Ferias internacionales de Arte como ARCO y ART COLOGNE (Colonia, Alemania). También significativas durante este período son las exposiciones con Janus Avivson Gallery en Londres, París y Nueva York (1997-1999), así como con la Galería Adriana Schmidt de Stuttgart (Alemania) en 1999.

Aunque el componente formalista y geométrico va definiendo cada vez más su trabajo, la necesidad de buscar nuevos recursos expresivos encuentra en el ordenador la herramienta propicia para estudiar las posibilidades del color luz y la incorporación progresiva de fragmentos fotográficos. De ahí surgen las cajas de luz que muestra por primera vez en 2003 en la Galería Evelyn Botella y en exposiciones posteriores en La Galería Minimal de

Oporto (Portugal) en 2004, y la Galería La Nave de Valencia en 2006, donde el Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, adquiere 3 cajas de luz para su Colección.

En estos últimos años son las composiciones digitales las que van definiendo su manera de hacer, bien mediante impresiones sobre lonas que se transforman en pinturas de grandes formatos, en cajas de luz circulares como las que conforman el proyecto “*Ojos de Agua*”, exposición itinerante –Palermo, Nápoles, Varsovia, Nueva Delhi y Tokio–, organizada por el Instituto Cervantes. La exposición “*El puente de la visión*” que organizó el Museo de Bellas Artes de Santander en otoño de 2007 daba cuenta de las interesantes aportaciones que las obras de Rufo Criado hacen desde planteamientos digitales al campo de la pintura.

En 2010 expone en el CAB de Burgos, comisariada por Emilio Navarro, sus trabajos más recientes, bajo el título “*En la distancia verde*”. Por primera vez muestra junto a pinturas de grandes formatos un conjunto de fotografías, dos lonas retroiluminadas y dos proyecciones en soporte DVD. Este mismo año muestra su última serie de cajas de luz, “*Cuando los sonidos sueñan*”, en la Galería Evelyn Botella de Madrid y la Galería Juan Silió de Santander. Las composiciones de estas cajas de luz están relacionadas con el encargo para intervenir en los 6 grandes ventanales del Centro de Creación Musical Hangar de Burgos. La planta baja del CAB y el Hangar de Burgos se convierten en dos proyectos donde, (por sus dimensiones y los “ambientes” que genera), busca atrapar al espectador por las sensaciones del color luz.

En 2011 lleva a cabo un proyecto especial en su trayectoria. Bajo el título “*Treinta y tres lágrimas de silencio*”, realiza una intervención específica en la Capilla de los Condes de Fuensaldaña del Museo Patio Herreriano de Valladolid, donde plantea un diálogo de carácter iconográfico entre el pasado y el presente de marcado carácter espiritual.

La Sala Rekalde de Bilbao muestra en 2012, comisariada por Alicia Fernández, una revisión de sus trabajos centrados en la temática del agua bajo el título, “*Sonidos de agua*”. Un amplio recorrido por sus obras desde 1994, materializadas en diversos soportes: pintura, escultura, cajas de luz y proyecciones.

Este mismo año realiza una nueva exposición en la Galería Evelyn Botella de Madrid: “Abril 2012”. Son una serie de obras de carácter formalista relacionadas con paisajes del entorno más cercano a su estudio en Milagros (Burgos).

Inicia un nuevo proyecto vinculado al uso de la geometría aplicada al arte ornamental por parte de otras culturas, fundamentalmente la islámica. Los resultados se muestran en la exposición “*Contrapuntos ornamentales*” que realiza en 2014 en el Centro de Arte Alcobendas, Madrid, comisariada por Belén Poole.

El Museo de Burgos le invita a realizar una intervención en sus salas temporales relacionada con la mística, con motivo de la celebración en 2015 del V Centenario de Santa Teresa de Jesús. Bajo el título “*Cristal interior (la herida)*” la propuesta se compone de una serie de lonas impresas de grandes formatos, además de pinturas, y variaciones digitales en torno a fragmentos de algunas obras de la colección del Museo.

Continúa desarrollando el proyecto ornamental a través de las siguientes exposiciones: “*Ornamentales. Aproximaciones*”. Año 2016. Galería El Pacto Invisible. Málaga. “*Ornamentales. Derivas*”. Año 2017. Galería Juan Silió. Santander.

En 2017 presenta un proyecto de exposición al Museo de Zamora relacionado con el mosaico romano perteneciente a la colección permanente, claramente relacionado con las obras ornamentales en las que continúa trabajando. Las obras resultantes se exhiben en el citado Museo en 2018 con el título “*Mosaico romano: 13 variaciones*”.

Durante 2019 fue invitado por el artista Alejandro Martínez Parra a a tomar parte en el proyecto “*Yacimiento. Colaboraciones entre arqueología y arte*”, producido por el Museo de la Evolución Humana. Se exponen en el CAREX de Atapuerca (Burgos) y en el Museo de la Evolución Humana de Burgos (2021-2022).

La quinta muestra relacionada con la temática ornamental lleva el título “*Sobre-escrituras*”. Una propuesta pensada específicamente para la Sala de Exposiciones del Arco de Santa María de Burgos, tomando como punto

de partida para la posterior ejecución de las obras los textos que aparecen en las yeserías, y el artesanado mudéjar de la Sala de exposiciones.

En 2022 presenta en la Galería Juan Silió de Santander “*Laberíntico*”, una selección de las 42 obras pertenecientes a la serie “En el laberinto” desarrollada durante 2018 a 2022.

A este recorrido biográfico habría que añadir la participación en numerosas exposiciones colectivas y Ferias de Arte nacionales e internacionales.

Obras de Rufo Criado forman parte de Museos y Colecciones como Museo Reina Sofía (legado Soledad Lorenzo), ARTIUM de Vitoria, IVAM de Valencia, MUSAC de León, Museo Unión Fenosa de La Coruña, Museo de Bellas Artes de Santander, Museo de Burgos, Calcografía Nacional de Madrid, Centro de Arte Alcobendas, Fundación Caja de Burgos-CaixaBank, Fundación Coca-Cola, Fundación Montemadrid, etc.

Su trabajo fue seleccionado para formar parte de la publicación “100 artistas españoles” de EXIT Publicaciones (2008), y del archivo ADACYL del MUSAC de León.

Más información puede consultarse en www.rufocriado.com

Consejería de Cultura,
Política Llingüística y Turismo

Museo Barjola Directora
Lydia Santamarina Pedregal

CATÁLOGO

Textos

Alicia Murría
Rufo Criado

Fotografías

Marcos Morilla

Diseño Catálogo:

Tomás Sánchez

Edita:

Museo Barjola

Imprime:

La Trama Digital Print

D.L. : AS 02381-2023

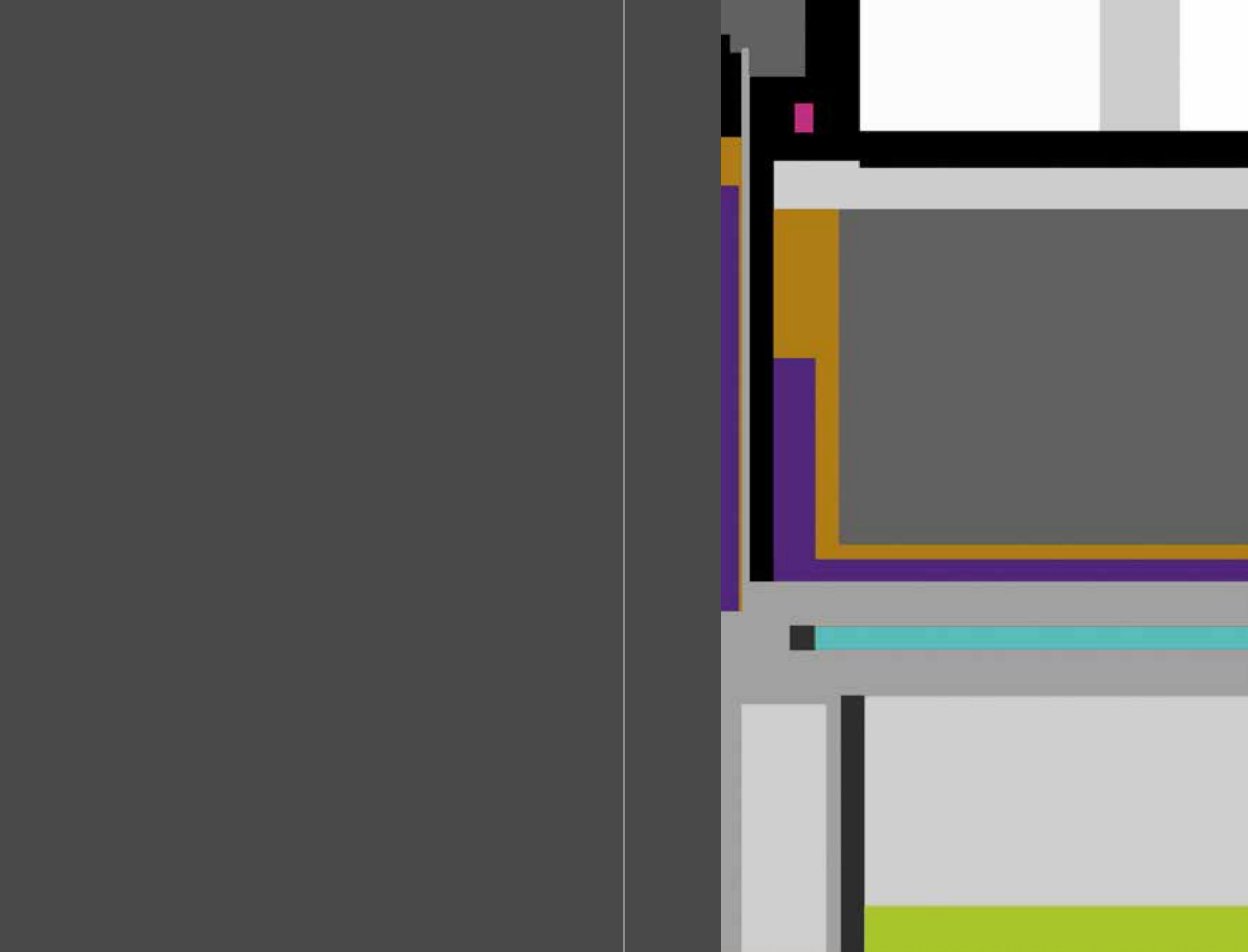
Agradecimientos

Galería Juan Silió

Del 15 de junio al 3 septiembre de 2023

Hierbajos Nº 10 (tondo). 2023
Impresión sobre vinilo adhesivado a aluminio
50 cm diámetro

MUSEO BARJOLA

Barjola

GOBIERNU DEL
PRINCIPÁU D'ASTURIAS